

Universidad
Nebrija

**MASTER
UNIVERSITARIO EN
DISEÑO INDUSTRIAL
CURSO 2010/2011**

**Asignatura: Estética e Historia
del Diseño
Código: MDI104**

Asignatura: Estética e Historia del Diseño.

Formación: Obligatoria

Créditos ECTS: 4

Curso: 1º

Semestre: Primero

Profesore:

Curso académico:

1. REQUISITOS PREVIOS

Ninguno

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

- Los nuevos parámetros del diseño postindustrial para una sociedad postmoderna y un hombre postorgánico.
- Del diseño naturalista al diseño postconsumista o postfuncional.
- Arte ¿? Diseño.
- El mito del funcionalismo racionalista en diseño industrial.
- Los diseños ocultos del siglo XX.
- La crisis del funcionalismo. Nuevos criterios de actuación.
- Desenfado y heterodoxia Pop.
- El diseño postmoderno y la década de los ochenta.
- El diseño industrial en el cambio de milenio.
- Últimas tendencias en el diseño gráfico.
- Los retos del diseño actual.

3. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Las competencias que adquiere el estudiante:

- Conocer la estética a lo largo de la historia, la historia del diseño, sus corrientes y diseñadores principales, así como sus trabajos y objetos, más representativos.
- Saber aplicar los conceptos anteriores siendo capaces de desarrollar un proyecto de aplicación diseñando un objeto con distintos planteamientos estéticos, para diferentes clientes.
- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la **complejidad** de formular **juicios** a partir de una información inicial del proyecto de diseño que, siendo **incompleta o limitada**, incluya reflexiones sobre las responsabilidades vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios, y en particular a las intervenciones estéticas en los procesos del diseño asumiendo las tendencias actuales.

- Que los estudiantes sepan **comunicar** sus conclusiones, y los conocimientos y **razones últimas que las sustentan**, en lo relativo a la aplicación del diseño de un objeto con distintos planteamientos estéticos.
- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan **continuar estudiando de un modo** que habrá de ser en gran medida **autodirigido o autónomo**. Especialmente relevante puesto que este Máster les facilita el acceso al Doctorado, donde se desarrollan programas de investigación específicos en este campo.

Resultados del aprendizaje: Los efectos que cabe asociar a la realización por parte de los estudiantes de las actividades formativas anteriormente indicadas, son: el **conocer, saber seleccionar y aplicar** los conocimientos de la materia, el **formular** juicios a partir de un información inicial del proyecto de diseño, la **aplicación con criterio** de los métodos de análisis y técnicas descritos en ella, **redactar y comunicar** utilizando un lenguaje preciso y adecuado a la misma, y **aprender por sí mismo** otros conocimientos relacionados con la materia, que se demuestran:

- En la realización del examen parcial, final y extraordinario en su caso.
- En la memoria desarrollada en el proyecto obligatorio.
- En sus intervenciones orales en clase y en la exposición oral del proyecto obligatorio.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA

Clases de teoría: (1.2 ECTS) Las clases de teoría utilizan la metodología de Lección Magistral que se desarrollará en el aula empleando la pizarra y/o el cañón de proyección. Las clases de problemas se podrán impartir en aula de pizarra.

Tutorías: (0.5 ECTS) Consulta al profesor por parte de los alumnos sobre la materia en los horarios de tutorías o empleando mecanismos de tutoría telemática (correo electrónico y uso del campus virtual de la Universidad).

Proyecto: (1 ECTS) El proyecto será individual. Consistirá en un proyecto de creación personal utilizando las referencias reflexivas e históricas presentadas en clase. Los estudiantes deben ser capaces de comunicar por escrito, en la memoria de proyecto, las razones y criterios que han considerado para llegar a la resolución final de proyecto.

Estudio individual: (1.3 ECTS) Trabajo individual del alumno utilizando los apuntes de clase, libros de la biblioteca, o apuntes del profesor disponibles en el campus virtual.

Para facilitar el estudio y la realización del proyecto, el alumno puede acceder, en un horario amplio, a la biblioteca y al campus virtual de la asignatura, donde podrá descargar todos los apuntes, enlaces interesantes, etc.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Prueba escrita: Se realizarán dos exámenes escritos, uno parcial (que no libera materia), y otro final, donde se evaluarán:

- El aprendizaje de los contenidos adquiridos por el alumno en las clases de teoría, en el proyecto, en las tutorías y en su estudio individual.
- La utilización adecuada de la reflexión estética y la historia del diseño aplicada a casos de investigación concretos.

El examen parcial pondera un 20%, el proyecto un 30 % y el examen final un 50% de la nota final en la convocatoria ordinaria.

Evaluación de la participación del alumno en clase y de los trabajos escritos obligatorios:

Los alumnos deben entregar un proyecto de reflexión estética obligatorio. Este trabajo tiene una ponderación del 30 % de la nota final en la convocatoria ordinaria. En este proyecto se relaciona la parte teórica e histórica analizada en clase con su aplicación a un proyecto concreto donde el alumno dé muestras de su capacidad creativa. La nota del proyecto constará de la evaluación de la memoria escrita del proyecto y de la presentación oral del mismo. De este modo se evaluarán no solo los conocimientos sino la adquisición de competencias en su conjunto, tales como la calidad de la expresión y aptitud del alumno para comunicar, expresada por escrito en el trabajo y verbalmente en la exposición oral del proyecto y en las intervenciones y participación en clase.

Las ponderaciones del examen parcial como la del proyecto, solo se aplicarán si el alumno obtiene al menos un 4.5 en el examen final.

La no presentación del proyecto escrito supone el suspenso automático de la asignatura en la convocatoria ordinaria.

En la convocatoria extraordinaria la calificación final se obtiene como suma ponderada entre la nota del examen final extraordinario (80%) y las calificaciones obtenidas en el proyecto (20%) si está aprobado, los alumnos con el proyecto suspenso deben repetirlo. Para poder hacer media entre el proyecto y el examen final es necesario que la nota del examen extraordinario sea igual o superior a 4.5.

6. BIBLIOGRAFÍA

5.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- AICHER, OTTO, *El mundo como proyecto*, Gustavo Gili, Barcelona, 1994.
- BALTANÁS, JOSE, *Diseño e historia. Invariantes*. Gustavo Gili, Barcelona, 2004.
- BANGERT, ALBRECHT, *El diseño de los 80*. Madrid, Nerea, 1990.
- BAYLEY, STEPHEN. *Guía Conran del Diseño*. Madrid, Alianza Editorial, 1992.
- BONSIPE, G. *Las siete columnas del diseño*. México: UAM. Universidad Autónoma Metropolitana. 1993

- BÜRDEK, BERNARD E., *Diseño. Historia. Teoría y práctica del diseño industrial* Barcelona, Ed. Gustavo Gili. 1994.
- CALVERA, ANA, *Arte ¿? Diseño. Nuevos capítulos en una polémica que viene de lejos.* Gustavo Gili, Barcelona,
- CHRISTOPHER JONES, JOHN. *Diseñar el Diseño.* Barcelona, Ed. Gustavo Gili. 1985.
- DONDIS, DONDIS A. *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual.* Barcelona. Ed. Gustavo Gili. 1985.
- MALDONADO, TOMAS. *El diseño industrial reconsiderado.* Barcelona, Ed. Gustavo Gili. 1993.
- MARTÍN JUEZ, FERNANDO. *Contribuciones para una antropología del diseño.* Gedisa, Barcelona 2002.
- MUNARI. BRUNO, *¿Cómo nacen los objetos?,* Gustavo Gili: Barcelona 1983.
- NORMAN, DONALD A. *El diseño emocional. Por qué nos gustan (o no) los objetos cotidianos.* Paidós, Barcelona 2004.
- PERICOT, JORDI, *Ideología y metodología del diseño,* Gustavo Gili, Barcelona, 1979.
- SIBILIA, PAULA, *El hombre postorgánico. Cuerpo, subjetividad y tecnología digitales.* Fondo de Cultura económica. Buenos Aires 2005.
- TORRENT, ROSALÍA y MARÍN, JOAN M. *Historia del Diseño Industrial,* Ediciones Cátedra (Manuales Arte), Madrid, 2005.

6.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- APARICI ROBERTO Y GARCÍA MANTILLA, Agustín. *“Lectura de Imágenes”.* Ediciones de la Torre 1989.
- BASSAT, LUIS. *“El libro rojo de la publicidad. Ideas que mueven montañas”.* Barcelona, Nuevas Ediciones de Bolsillo S.L, 2001.
- BARTES. ROLAND, *“Sistema de la Moda”.* Barcelona, Gustavo Gili. 1978.
- BARTHES, ROLAND. *“La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía”.* Barcelona. Ed. Gustavo Gili. 1982.

- BERGER, JOHN. MOHR, JEAN. *“Otra manera de contar”*. Murcia. Ed. Mestizo. Colección “palabras de arte”. 1997.
- BREA, JOSÉ LUIS. *“Un ruido secreto. El arte en la era póstuma de la cultura”*. Murcia. Ed. Mestizo. Colección “palabras de arte”. 1996.
- CORRAZE, JACQUES. *“Las comunicaciones no verbales”*. Madrid. Ed. G. Núñez. Serie CITAP. 1986.
- DORMER, PETER. *“Diseñadores del Siglo XX. Las figuras clave del Diseño y las artes Aplicadas”*. Barcelona, Ed. Ceac. 1993
- DORFLES, GILLO. 1974. *“Las oscilaciones del gusto.”* Barcelona: Editorial Lumen.
- FONTCUBERTA, JOAN. *“Estética fotográfica. Selección de textos.* Barcelona. Ed. Blume. 1984.
- FONTCUBERTA, JOAN. *“El beso de Judas. Fotografía y verdad”*. Barcelona. Ed. Gustavo Gili. 1997.
- GUBERN, ROMÁN. *“La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea”*. Barcelona. Ed. Gustavo Gili. 1987.
- GUBERN, ROMÁN. *“Mensajes icónicos en la cultura de masas”*. Barcelona. Ed. Lumen. 1974.
- GUY, JULIEN. *“Nuevo diseño español”*. Barcelona, Ed. Destino. 1991.
- HESKETT, JOHN. *“Breve historia del diseño industrial”*. Barcelona, Ed Serbal. 1985.
- KANIZSA, GAETANO. *“Gramática de la visión. Percepción y Pensamiento”*. Barcelona. Ed. Paidós. 1986.
- MOLES, ABRAHAM. *“Teoría de la Información y percepción estéticas”*. Madrid. Ed. Jucar. Sindéresis. 1976 (1ª ed.esp.)
- MORRIS, Charles W. *“Fundamentos de la teoría de los signos”*. Barcelona. Ed. Paidós Comunicación. 1985.
- NORMAN, D.A.. *“La psicología de los objetos cotidianos”*. Madrid, Ed. Nerea. 1998
- PIGNATARI, DÉCIO. *“Información, lenguaje, comunicación”*. Barcelona. Ed. Gustavo Gili. Col. Punto y Línea. 1977 1ª ed. 1980.
- QUORANTE, DANIELLE. *“Diseño Industrial 1 y 2”*. Col. Enciclopedia del Diseño. Barcelona, Ed Grafos. 1992.
- RICARD, A. *“Diseño y calidad de vida”*. Barcelona, Fundación BCD, 1985.
- VILLAFANE, JUSTO. *“Introducción a la teoría de la imagen”*. Madrid. Ed. Pirámide S.A. 1985.
- ZUNZUNEGUI, SANTOS. *“Mirar la imagen”*. Bilbao. Servicio Editorial Universidad del País Vasco. 1984.

7.- BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- ARISTÓTELES. *Poética*. Madrid, Gredos, 1974; Barcelona, Bosch, 1977 (Ed. bilingüe a cargo de J. Alsina.)
- BALZAC, H. *La obra maestra desconocida*, Venezuela, Monte Avila, 1991.
- BLANCO, PABLO. *Estética de bolsillo*, Col Manuales de Filosofía. Madrid, Ediciones Palabra, 2001
- BURKE, E. *Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo bello y lo sublime*, Murcia, Col OF. De Aparejadores, 1985.
- GILLO, DORFLES. *El Diseño Industrial y su Estética*. Barcelona: Editorial Labor S.A. 1968.
- KANT. *Crítica del juicio*, Madrid, Espasa Calpe 1977
- HUME, D. *La norma del gusto y otros ensayos de estética*, Valencia, Teorema, 1980
- PLATON. *Libro X de la Republica*, Madrid, Espasa Calpe, 1984
- VALERIANO BOZAL. *Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas*. Ed. Visor. Madrid, 1996.
- SERGIO GIVONE. *Historia de la Estética*, Ed. Tecnos. Madrid, 1990.
- R.BAYER. *Historia de la Estética*. Tr.Cast. de J.Router; F.C.E., México, 1985
- SIMON MARCHAN. *La estética en la cultura moderna*, Ed.Alianza. Madrid. 1987.

7. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR

8. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

MASTER: MASTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO INDUSTRIAL
ASIG.: ESTETICA E HISTORIA DEL DISEÑO
SEMESTRE: 1º.
CRÉDITOS ECTS: 4

Sesión	Sesiones de Teoría, Práctica y Evaluación continua	Estudio individual y trabajos del alumno	Horas Presenciales	Horas Estudio y Trabajo
1	Presentación de la asignatura El Diseño como problema I. ¿Qué es diseñar hoy?	Lectura y comentario del ensayo "Diseño y Delito" de Foster.	1,5	20
2	El Diseño como problema II. Diseño y Delito.	Exposición individual en el aula de "Mi idea de Diseño".	1,5	
3	La Experiencia Estética I. La liberación estética del arte y del gusto.	Lectura y comentario del texto. "Experiencia estética" de Valeriano Bozal.	1,5	
4	La Experiencia Estética II. La liberación del diseño de las Artes decorativas.	Tema de historia del Diseño: "Arts and Crafts" y "Debate entre Utópicos y Pragmáticos". Comenatrio y exposición de una imagen en el aula.	1,5	
5	Arte para el presente. Diseño Para el Presente. El debate entre Pragmáticos y Utópicos. Tradición y Modernidad. Artesanía e Industria. Arts and Crafts.		1,5	
6	El Modenismo	Tema Historia del Diseño: "El Modernismo". Comentario y exposición de una imagen.	1,5	20
7	Espacio y objetos de la vida burguesa.	Lectura y comentario del libro de Baudrillard: <i>El sistema de los objetos</i> (Primer Cap.). Presentación en clase de "Un rincón de mi casa".	1,5	
8	El racionalismo productivo aplicado al Diseño. El objeto de vanguardia. La Werkbund.	Tema Historia del Diseño. La Werkbund.	1,5	
9	Arte de vanguardia/ Diseño de vanguardia. Del hombre burgués al hombre-máquina.	Tema de Historia del Diseño. El diseño de las vanguardias.	1,5	
10	La Bauhaus . El nacimiento del Diseño Industrial. El diseño señalético.		1,5	
11	EXAMEN PARCIAL		1,5	
12	La alternativa americana al funcionalismo. Aerodinamismo y Styling. La profesionalización del diseño.	Lectura y comentario de "El arte en el diseño: un	1,5	
13	La huida de lo simbólico. El arte abstracto de la posguerra y el diseño funcionalista de la Escuela de Ulm. El funcionalismo de los objetos.		1,5	
14	El retorno de la imagen. El arte y el diseño de la era Pop. Del espacio burgués al ambiente.		1,5	
15	Arte¿?Diseño. Planteamientos históricos de la polémica.		1,5	
16	La artistización del diseño. La postmodernidad. EL diseño mimético.			

17	Hacia una Estética del diseño. Los límites de la Postmodernidad. El retorno a lo rea. El diseño Mayeútico.	Lectura y comentario de "El arte en el diseño: un rito de paso" de Alessio Ferrara. Lectura y comentario: "Nueva tendencias para una nueva generación de diseñadores" de Francesco Morace.	1,5	20
18	Del Diseño Típico al diseño Tópico. El viraje ético-político del diseño.		1,5	
19	El diseño Emocional. High Tech. Nuevo Funcionalismo. Nuevas vanguardias en Diseño.		1,5	
20	Ultimas tendencias en el diseño más reciente.		1,5	
Evaluación Final Ordinaria y Extraordinaria			1,5	5,5
Tutorías			12,5	
Total HORAS			42,5	47,5

	ECTS	HORAS	SESIONES
Clases de teoría	1,2	30	20
Proyecto	1	25	
Tutorías	0,5	12,5	
Estudio individual	1,3	32,5	
TOTAL	4	100	20
Horas presenciales		42,5	
Horas de estudio		57,5	
Total Horas		100	